

Lamagia artística de Ricardo Bastida

Justina Ponte Gómez y Hugo Luis López
Compiladores

Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional

Esta serie tiene como propósito mostrar diferentes expresiones artísticas relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes épocas y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, muestran casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo contrario, responden a la imaginación y creatividad del autor.

En este número continuamos con la muestra del magnífico arte plástico y diversidad de técnicas de Ricardo Bastida, esta vez con obras de temática no ictiológica ampliando así el espectro de difusión abarcado por ProBiota.

Sólo me resta invitar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, se acerquen con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser otro instrumento de difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes estamentos de la sociedad.

Hugo L. López
Julio de 2015

La magia artística de Ricardo Bastida

Justina Ponte Gómez y Hugo L. López
compiladores

División Zoología Vertebrados

Museo de La Plata

UNLP

Julio de 2015

*La juventud está en el espíritu, no en los años, y esto es lo
que define que, a pesar del paso del tiempo, continuemos
haciendo y dejando huella para un futuro camino.*

JPG

Una vez más se puede apreciar la calidad artística del autor de las obras aquí presentadas, con su magnífica composición y extraordinario manejo del color, excelente en todas las técnicas, estilos y temas que su inquieto espíritu trata.

Sus realizaciones impresionan el sentido visual y en ellas plasma su toque personal con la impronta de un claro estilo propio que deja un sello distintivo de muchas otras conocidas.

Si se visitaran galerías de arte y de pronto se viera una obra de él, desconociendo el autor, se diría: seguramente ésta es de Ricardo Bastida.

Ricardo, es un placer y un honor para mí que tu artículo sea el último que edito puesto que, como ya es de tu conocimiento, paso a retiro. Me despido con la gran alegría de haber contribuido al conocimiento de tu rica faceta artística que sinceramente me sorprendió y que tanto valoro.

Justina Ponte Gómez

Antecedentes

Ricardo Bastida es un artista de variados estilos e interminables búsquedas. Por ello, un apasionado de la experimentación en distintas técnicas artísticas y el uso de diversos materiales.

Su inicio en el arte es a través de la fotografía, siendo galardonado desde 1964 en numerosos Salones Nacionales e Internacionales. Ya en esta disciplina Bastida combina su actividad de fotógrafo aprovechando su conocimiento, como Biólogo Marino, del mundo submarino. De esta forma se convierte en uno de los pioneros de la fotografía subacuática de Argentina.

Gracias a ella, al buceo y a su afición por el periodismo y la divulgación científica recorre muchos mares del mundo y también experimenta en su laboratorio fotográfico interesantes procedimientos, que convierten a la fotografía documental en obras plásticas de gran belleza y atracción para el público, ya sea a través de la solarización, alto contraste, grano grueso o virados cromáticos. Una búsqueda que más adelante también ensayará a través de distintas técnicas del grabado y su combinación con otros recursos que le permitirán orientar una gran parte de sus obras basadas en técnicas mixtas.

En esta búsqueda logra combinar materiales muy diferentes tales como óleos, acrílicos, tintas y pasteles, aplicados sobre una amplia variedad de superficies con el empleo de pinceles, rodillos, varillas de bambú y prensas. También fabrica -en algunos casos- su propio papel con fibras vegetales de diverso origen.

Su interés por la antropología lo conduce a experimentar con diversos estilos étnicos como la pintura aborígen australiana, la japonesa Sumi-e y el arte Mola de los aborígenes Kun de Panamá, aprovechando sus viajes y estadías por esas regiones del mundo y que están vinculadas, además, con su profesión de Biólogo Marino.

También experimenta en orfebrería siguiendo técnicas ancestrales de la metalurgia sudamericana como la técnica de la cera perdida (ver *ProBiota, Serie Técnica y Didáctica* 14(60), 2015). En dicha línea desarrolla complementariamente estudios sobre talla lítica y también practica la talla en hueso, reproduciendo temas arqueológicos y de la naturaleza.

Su actividad en diversas expresiones de la plástica se conoce públicamente recién en 1985 en instancia de una invitación de la prestigiosa Galería Praxis, participando luego en diferentes Salones de Arte del país y del exterior. También ha realizado numerosas muestras colectivas e individuales en galerías de Mar del Plata y Buenos Aires con favorables comentarios de los críticos de arte.

Su interés por experimentar diversas técnicas artísticas lo ha llevado a asistir a numerosos talleres de arte, desarrollando variadas metodologías que incorpora frecuentemente en sus trabajos, ya sea en forma conjunta o individual gracias a su formación con prestigiosos maestros (pintura: Juan Larrea; grabado: Laico Bou y Cristina Santander; pintura china y Sumi-e: Roberto Curto y H. Hirayama). También ha ensayado algunas de estas técnicas en su región de origen, como los centros culturales aborígenes de Australia, templos budistas Zen de Japón y en el Archipiélago de San Blas donde reside la cultura Kun.

Su interés por el diseño también se ha visto reflejado en ilustraciones vinculadas con sus artículos científicos y también en el diseño de logos de diversas instituciones con las cuales ha estado vinculado profesionalmente.

Sus estudios en Ciencias Naturales, cursados en el emblemático y prestigioso Museo de La Plata, también lo relacionaron con el arte de diversos pintores que decoraron con grandes obras el famoso Museo. A ello debe sumarse su contacto, cuando era estudiante, con los ilustradores que trabajaban en dicha institución.

Sin duda el conocido Ecólogo español Ramón Margalef fue muy acertado al calificarlo a Bastida como *“un hombre de muchos oficios”*, cuando compartió una temporada en su laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona.

Parte de la obra artística de Ricardo Bastida ya ha sido dada a conocer a través de *ProBiota, Serie Arte y Sociedad 07* (2015), publicación en la cual se exponen sus obras vinculadas exclusivamente con los peces. En esta oportunidad se publican algunas de las obras que este -poco convencional- Biólogo Marino ha desarrollado en otras temáticas no ictiológicas.

Escultura

Apariciones, talla de rocas cuarcíticas del Sistema de Tandil integradas con la naturaleza sobre diferentes fondos costeros, 2001

Estabilidad, roca cuarcítica y acrílico, 2002

*Frutilla con punta de
flecha, talla lítica, 2005*

Venus paleolitica, talla en hueso, 2005
Izquierda, vista anterior; derecha vista posterior

Guanacos, talla en hueso, 2006

Anzuelos de hueso con su cajita realizada en una semilla de mango, 2009

Rocas pintadas

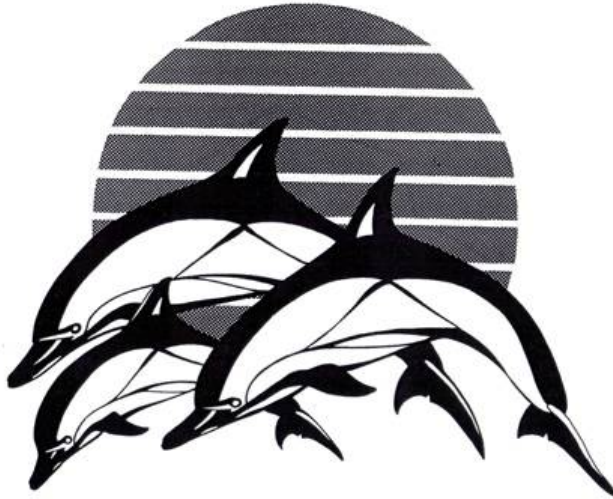
Cangrejo austral, pintura estilo artesanal aborigen australiano sobre roca sedimentaria, 2000

Cangrejo rojo, acrílico sobre piedra cuarcítica, 2002

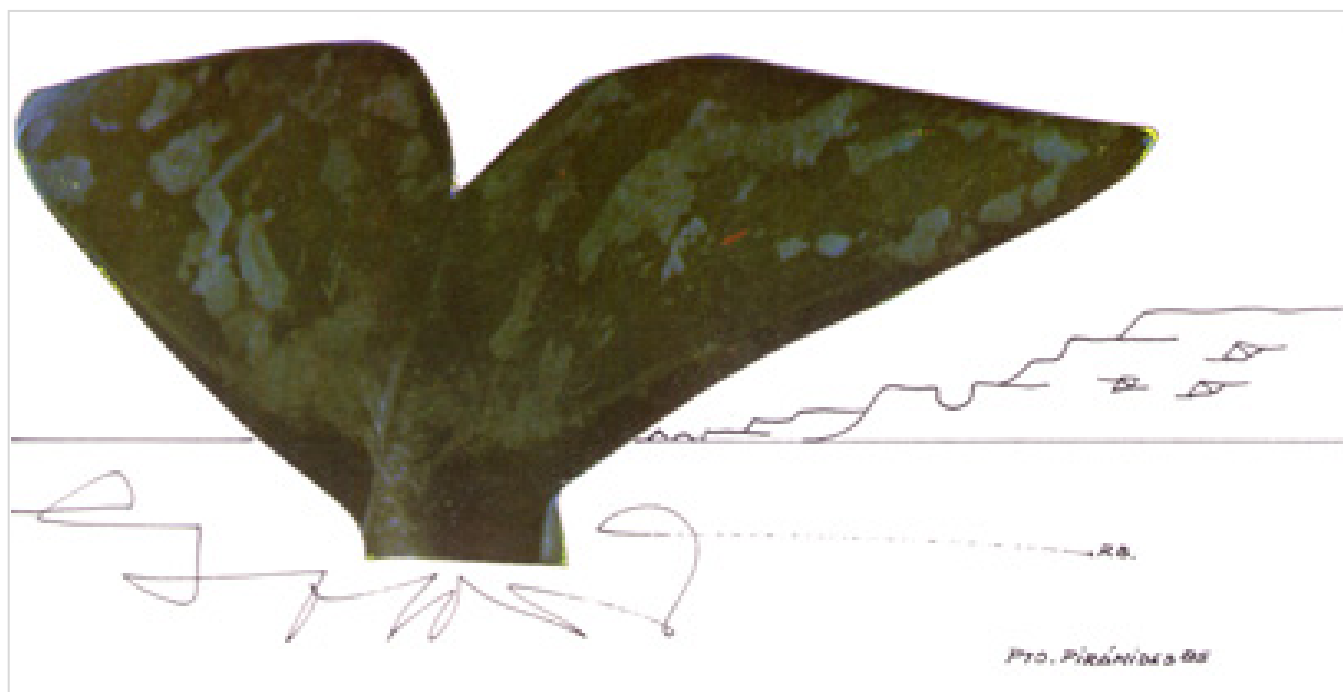
Logos

Departamento de Ciencias Marinas,
Universidad Nacional de Mar del
Plata, 1985

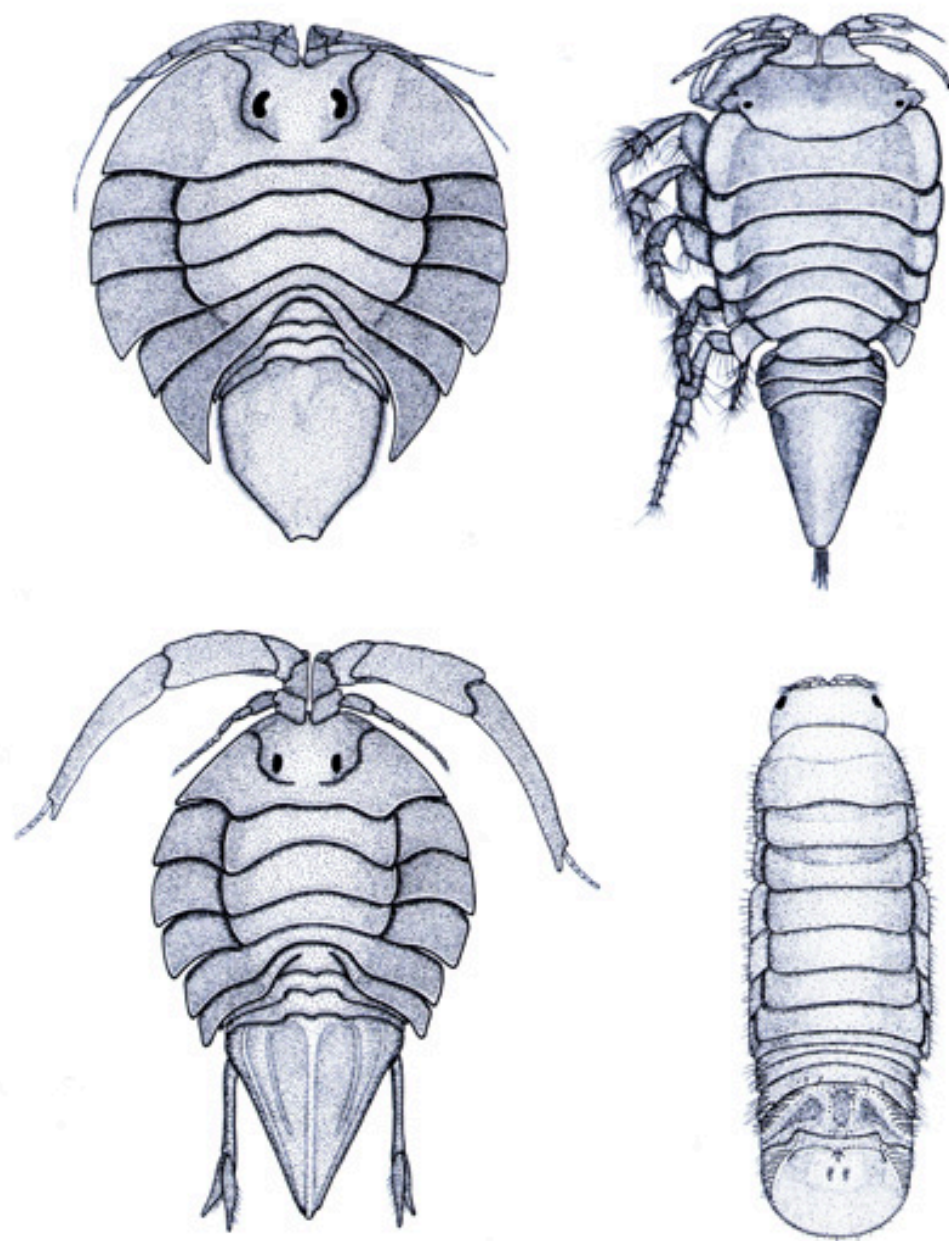

Fundación Mundo Marino, 1991

Postales de Fin de Año

Dibujo técnico

Isópodos marinos, 1970

Técnica Origami

El *Origami* es una de las muchas expresiones del fino arte japonés, cuya materia prima es el papel.

Su expresión artística consiste en doblar el papel para crear distintas formas, a manera de pequeñas esculturas.

Este peculiar arte, si bien muy popular en Japón y actualmente también en occidente, se originó en China alrededor del siglo I o II y llegó al Japón en el siglo VI, integrándose rápidamente a la tradición japonesa.

Entre los siglos VIII y XII este arte formó parte importante en las ceremonias de la nobleza, pues doblar papel era un lujo que sólo personas de posición económica acomodada podían darse. Pero entre los siglos XIV y XVI la industria del papel se desarrolló notablemente en el Japón y se volvió lo suficientemente barato para los sectores sociales de buen poder adquisitivo. La total democratización del arte se inicia a partir del siglo XVII, y finalmente se concreta totalmente en el siglo XIX donde surge el primer libro sobre las técnicas *Origami*.

La característica de esta particular técnica japonesa, conocida en Español como papiroflexia o cocotología, consiste en el plegado del papel sin utilizar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como verdaderas esculturas de papel.

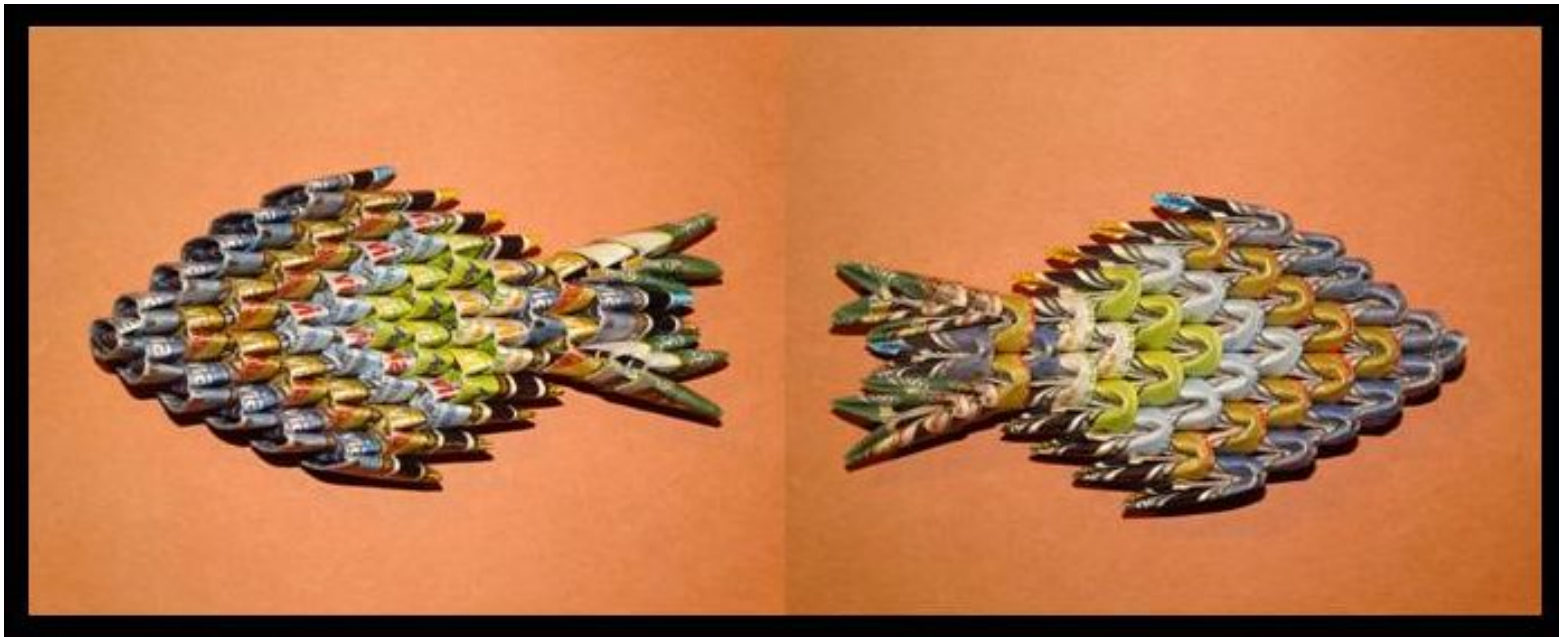
La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de distintos tamaños, partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. En el *Origami* se modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: fauna y flora de todos los continentes, la vida urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, animales mitológicos y un sinnúmero de otras figuras.

Como uno de los aportes del siglo XX y XXI al enriquecimiento del *Origami* puede mencionarse la incorporación de las matemáticas, no considerada antiguamente, y que ha adquirido fuerza en los últimos 30 años. La computación, por su parte, a partir de los 90, ha permitido realizar optimizaciones del uso del papel y bases nuevas para figuras complejas como muchas especies de vertebrados e invertebrados.

En lo que respecta a los países hispanohablantes, tanto en España como América del Sur, quien introdujo esta técnica oriental alrededor de la década de 1930 fue el famoso escritor Miguel de Unamuno. Fue el mismo Unamuno quien designó a esta técnica con el nombre de cocotología, que deriva del término francés *cocotte* que hace referencia a las aves, uno de los clásicos motivos del *Origami*.

Miguel de Unamuno no sólo es responsable de famosas obras de la literatura hispana sino también autor de varias publicaciones vinculadas con la técnica *Origami*.

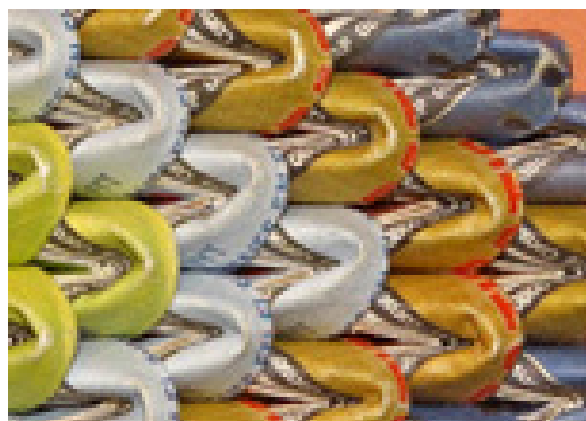
Ricardo Bastida

Pez, Origami reciclado con boletos de subte, 2005

Detalle

Técnica Sumi-e

Motivos orientales tradicionales

El budismo zen, apartándose del conocimiento teórico o intelectual, busca fundamentalmente la experiencia de la sabiduría más allá del discurso racional.

Entre las diversas prácticas de esta escuela budista, la pintura *Sumi-e* es una de ellas. Si bien es una técnica de dibujo en tinta de la escuela de pintura japonesa, se desarrolló inicialmente en China durante la dinastía Tang (618-907). Fue introducida en el Japón recién a mediados del siglo XIV por monjes budistas zen y creció en popularidad hasta su apogeo durante los siglos XIV al XVI.

El *Sumi-e* es una pintura naturalista que nace de la filosofía budista y se basa en el respeto hacia la naturaleza, tratando de plasmar en el papel todo lo que tenga vida. Se trabaja con pinceles distintos a los occidentales y el sustrato donde el pincel debe practicar una especie de danza es el delicado papel de arroz.

Su desarrollo se basa en la aplicación de ciertos principios estéticos derivados de la influencia espiritual del budismo, donde la noción del vacío o energía vital -como origen y generador de la forma- es una de las características con que se interpreta a la naturaleza.

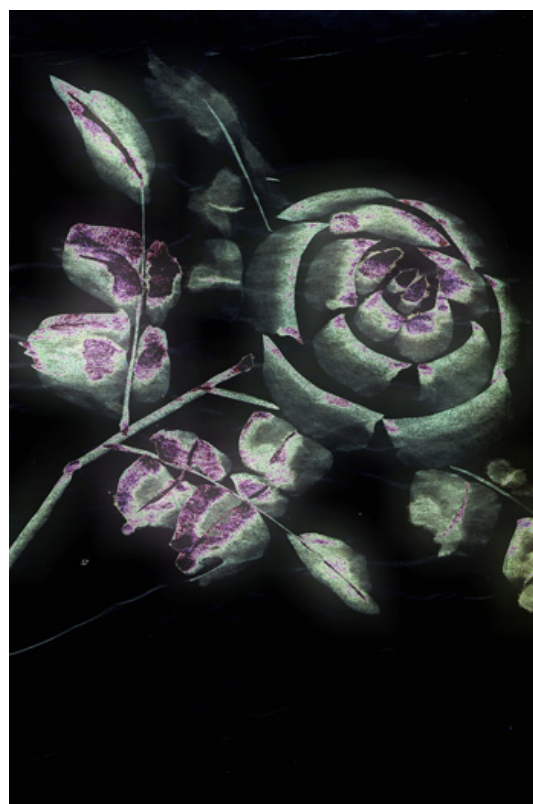
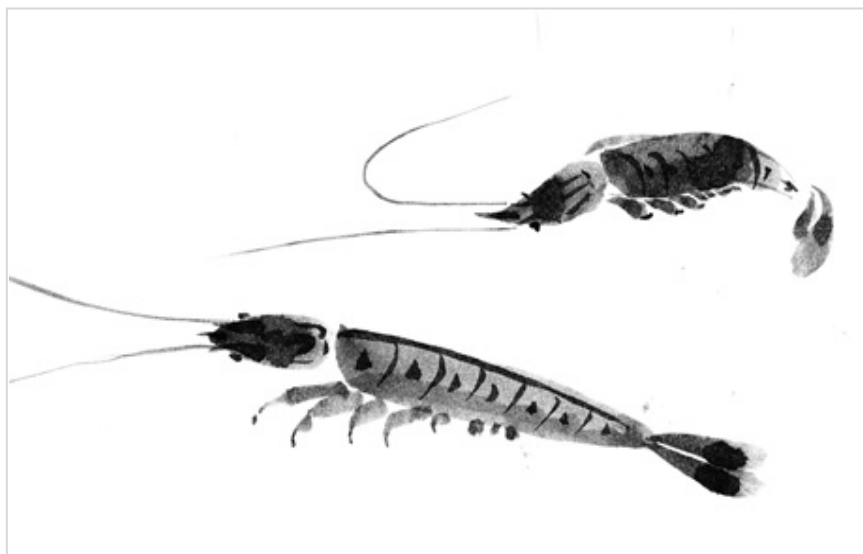
Contrariamente a la pintura occidental, el *Sumi-e* se caracteriza por una pincelada espontánea, austera, precisa y planificada durante siglos. Ello permite lograr la armonía en la distribución del espacio y las formas que caracteriza a este estilo tan subyugante.

El silencio que precede al pensamiento, la concentración que requiere la observación de la naturaleza y el anhelo de integración con la misma son la propia sensibilidad que encierra el *Sumi-e* y a quienes lo practican. En suma, una especie de manifestación espiritual a través del ejercicio plástico.

Ricardo Bastida

1998 - 2015

Fotografía de los materiales utilizados en la Técnica Sumi-e

Taller *Sumi-e* del templo Budista Zen de Osaka, Japón

Ricardo Bastida en el Templo Budista Zen, Osaka, Japón

Arte aborigen australiano

El arte aborigen australiano es uno de los más antiguos y ricos de la cultura del hombre.

Estos grupos humanos han practicado el arte pictórico en forma ininterrumpida a lo largo de cuatro mil generaciones, desde la llegada de los primeros cazadores recolectores a Australia, hace aproximadamente 100.000 años!

Fueron grupos que permanecieron totalmente aislados del resto del mundo hasta la llegada del Capitán James Cook en 1770; también había aislamiento entre los aborígenes que habitaban las distintas regiones de Australia, debido a las grandes extensiones territoriales.

Tanto la técnica como los simbolismos de sus pinturas han pasado de generación en generación, siendo la fauna y el hombre los motivos más frecuentes y de mayor simbolismo espiritual.

Las pinturas han sido aplicadas tanto en rocas y cuevas, consideradas como lugares sagrados, pero también en corteza de árboles, hojas, maderas, cueros e instrumentos musicales y armas de caza.

Si bien los estilos son variados, según las regiones y las etnias locales, predominan por una parte la técnica de puntos, las de rayas y también la combinación de ambas.

Los aborígenes australianos creen en dos formas del tiempo; dos corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria objetiva, la otra es un ciclo infinito espiritual llamado el "tiempo de sueño", más real que la realidad misma. Lo que sea que pase en el "tiempo de sueño" establece los valores, símbolos, y las leyes de la sociedad aborigen. Precisamente gran parte de los motivos de la pintura antigua australiana corresponde a acontecimientos vinculados con el "tiempo de sueño".

Recién en el siglo XX los europeos comenzaron a interesarse y evaluar el arte aborigen australiano, que actualmente está expuesto en numerosos museos de arte del mundo y que también ha sido promovido por las autoridades gubernamentales. Gracias a ello surgieron grandes artistas aborígenes y academias de enseñanza, a las que concurren artistas de diverso origen. De esta forma el antiguo arte aborigen australiano se ha fusionado con diferentes corrientes artísticas provenientes de remotos lugares del mundo.

Ricardo Bastida

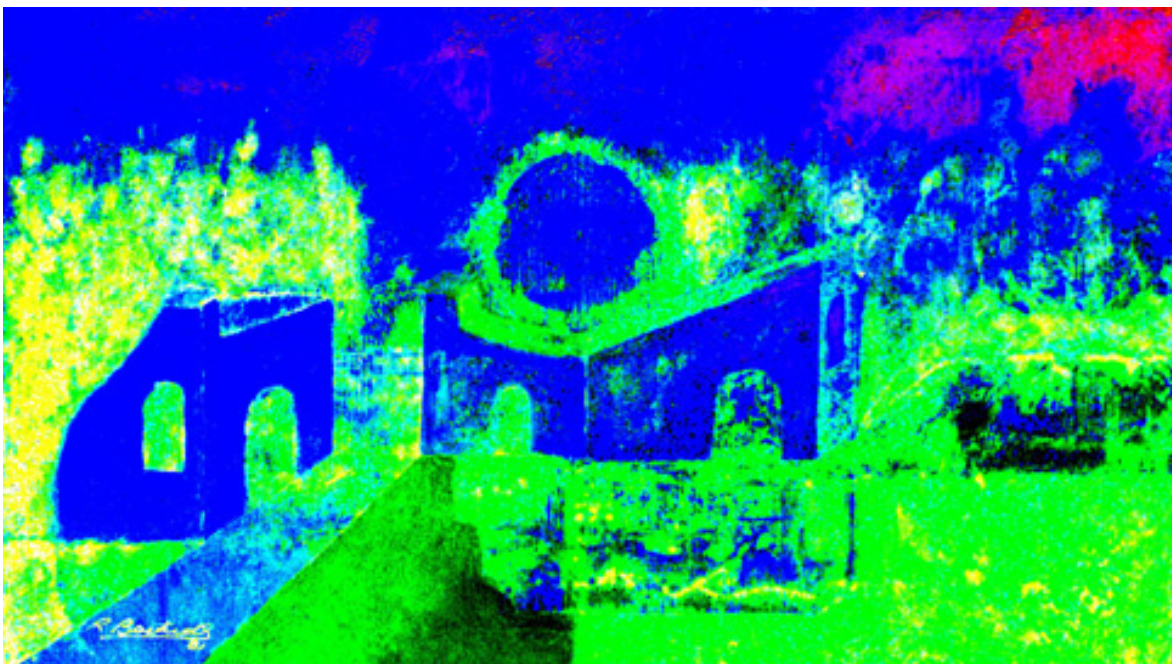

Cangrejos, pintura artesanal aborigen australiana sobre lámina vegetal, 2005

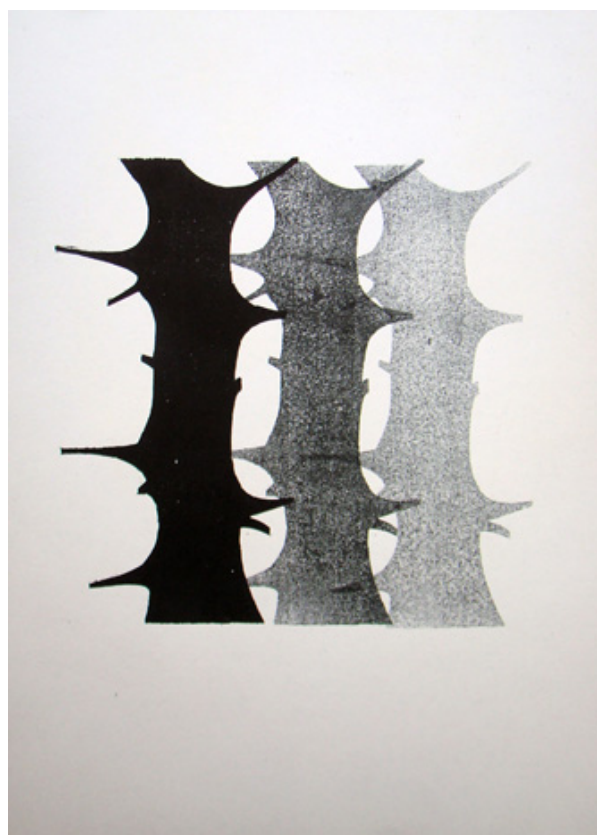
Cazadores recolectores, pintura artesanal realizada con pigmentos de rocas cuarcíticas locales, 2009

Grabado

Casa de Frida, 1987

Espinas, 1987

Frutera, 1987

Pescadores, 1987

Dos versiones de *Impacto*, 1989

Ondas, 1989

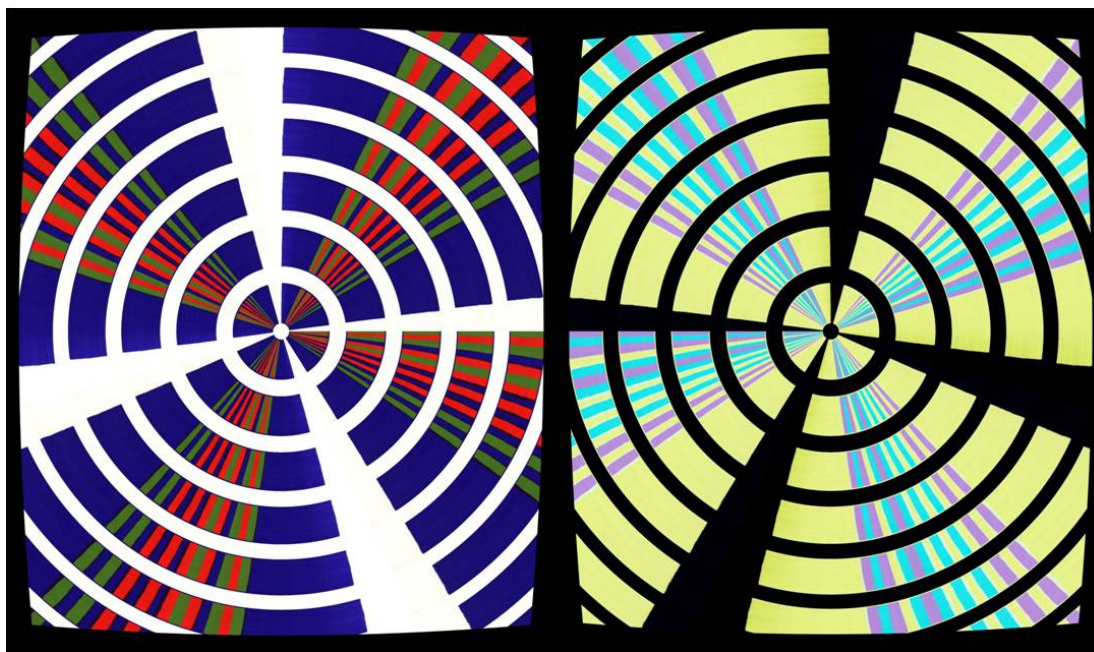
Krüger Park, tríptico, 1990

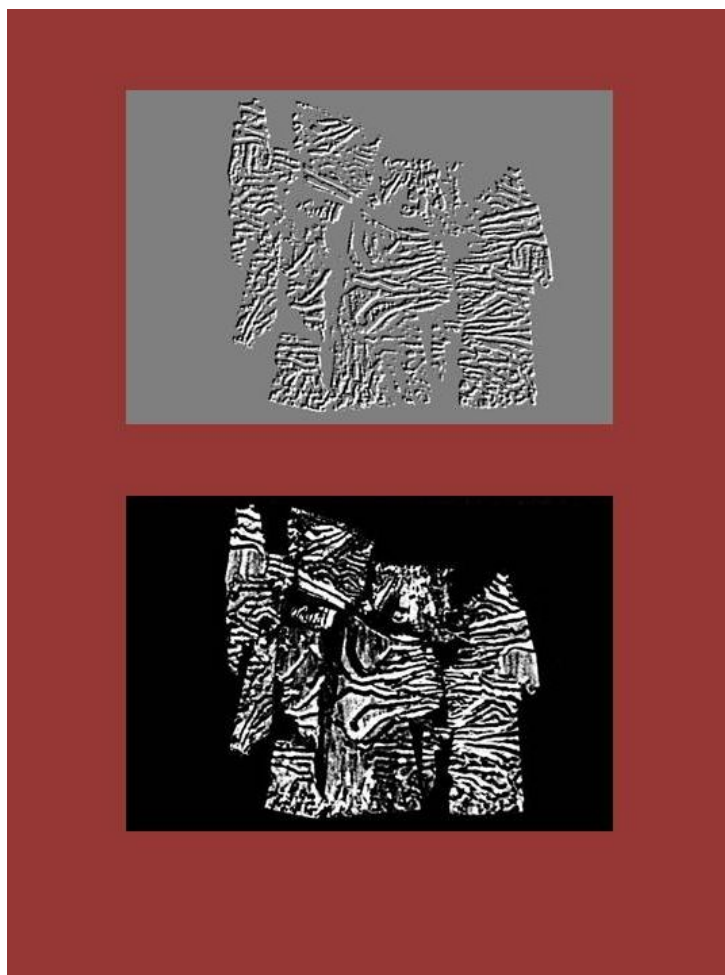
Los amigos, 1990

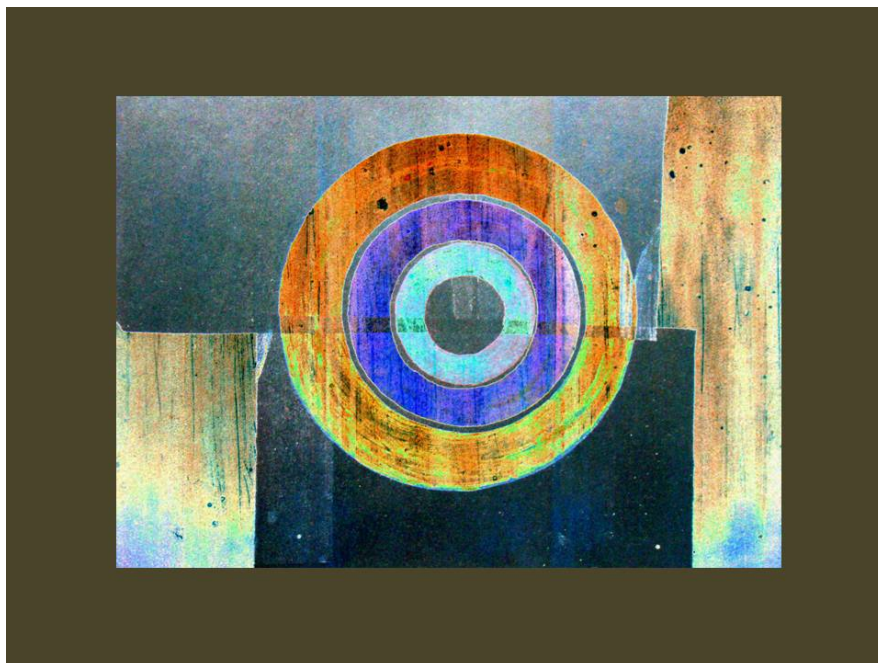
Earthquake, 2004

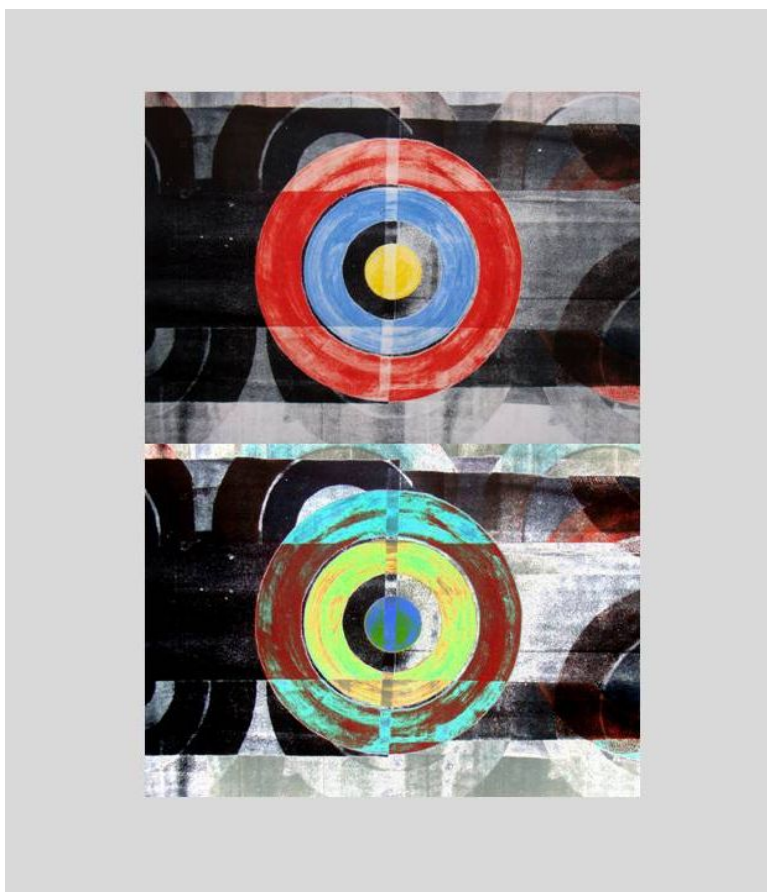
En el Di Tella, 2007

Biodeterioro, diptico, 2010

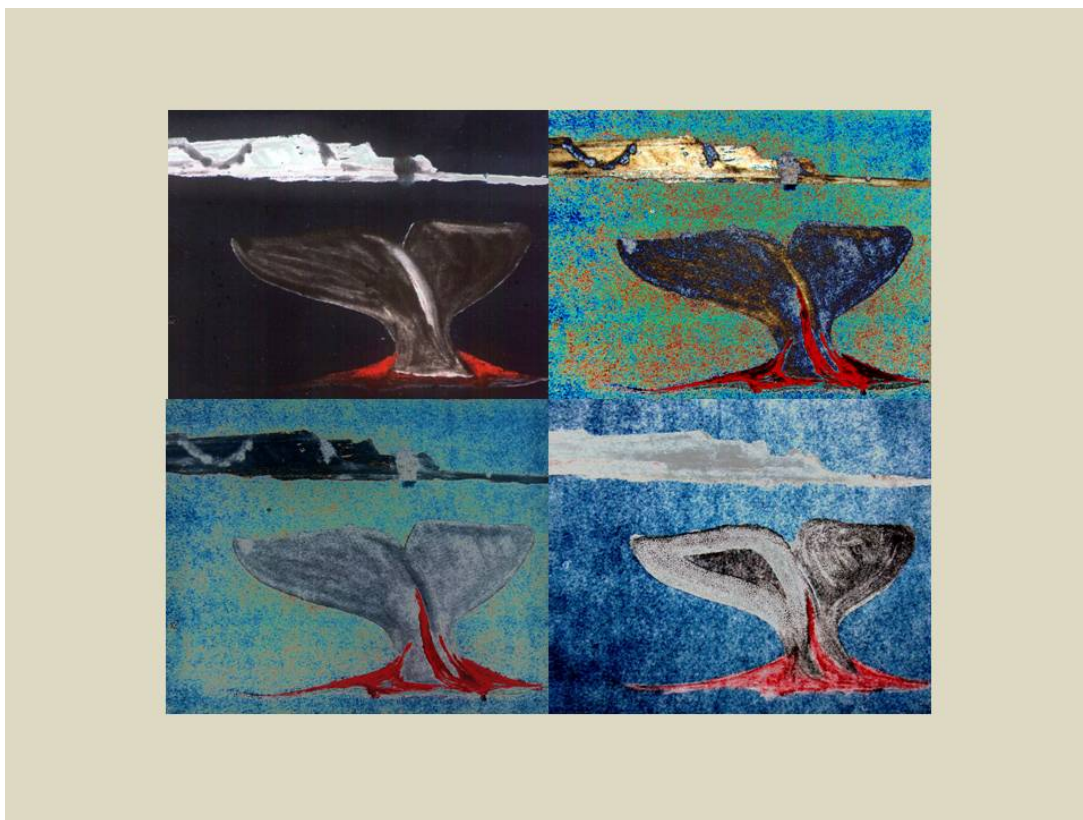

Bloqueado, 2010

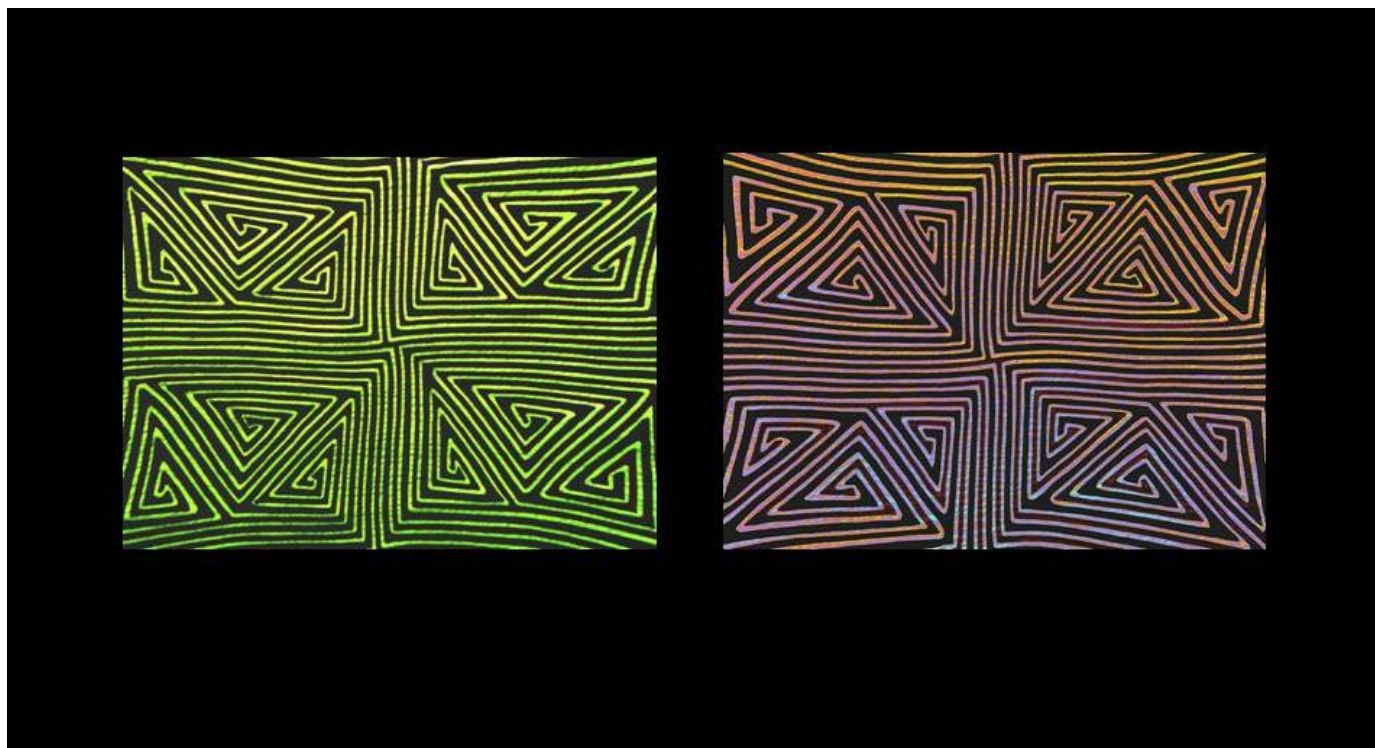

Giros, díptico, 2010

Rhapsody in blue, 2010

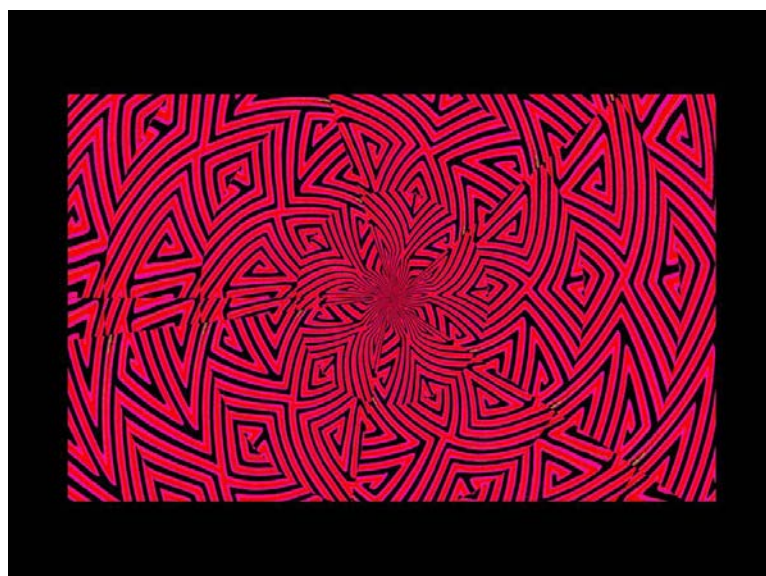
Pasado ballenero, 2011

Mola Style, díptico, 2015

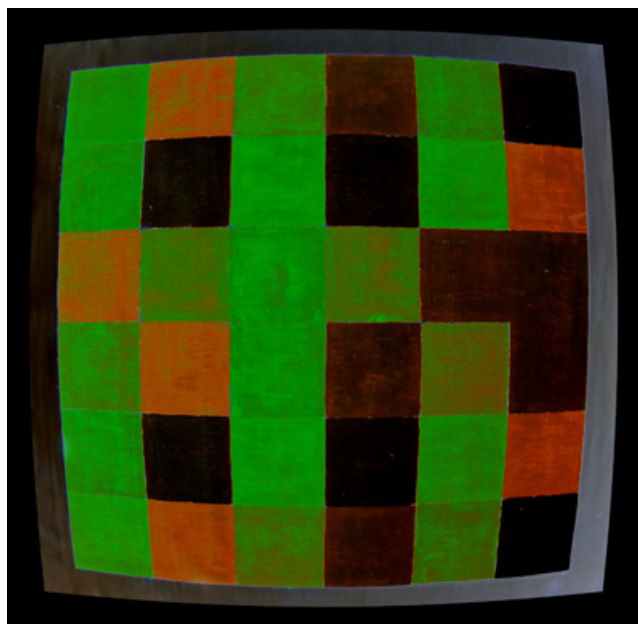

Mola Style II, 2015

Mola Style III, 2015

Acrílico

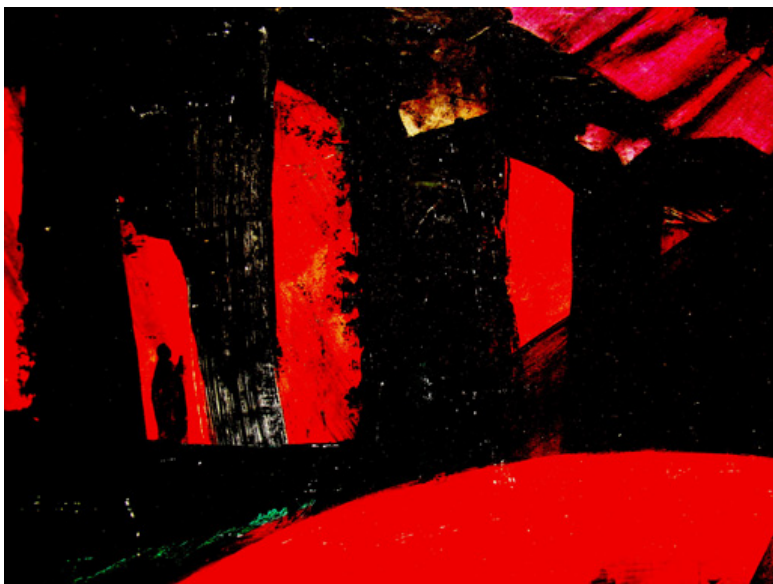
Ensayo cromático I, 1986

Ensayo cromático II, 1986

Leviatán, 1986

Otros tiempos, 1986
Abajo, detalle

Pajarracos, 1986

Patagonia, 1986

Desplazamiento, 1987

Salteando símbolos, 2000

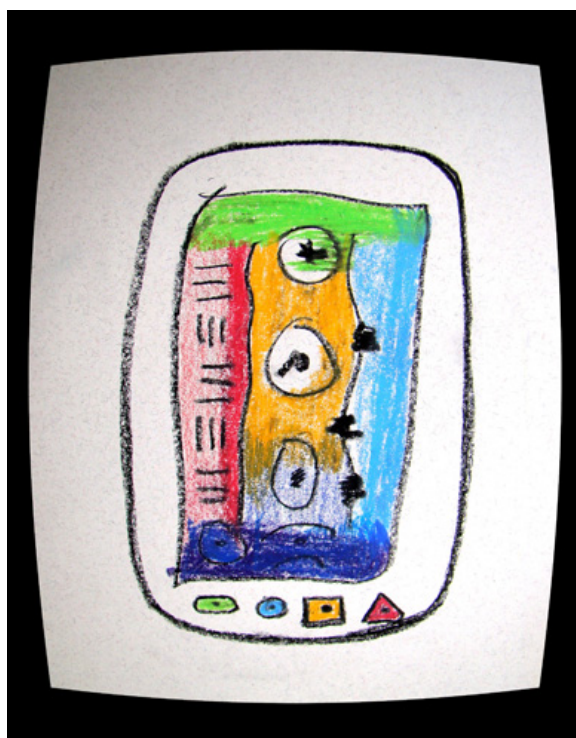

Energía en expansión, 2007

Pastel

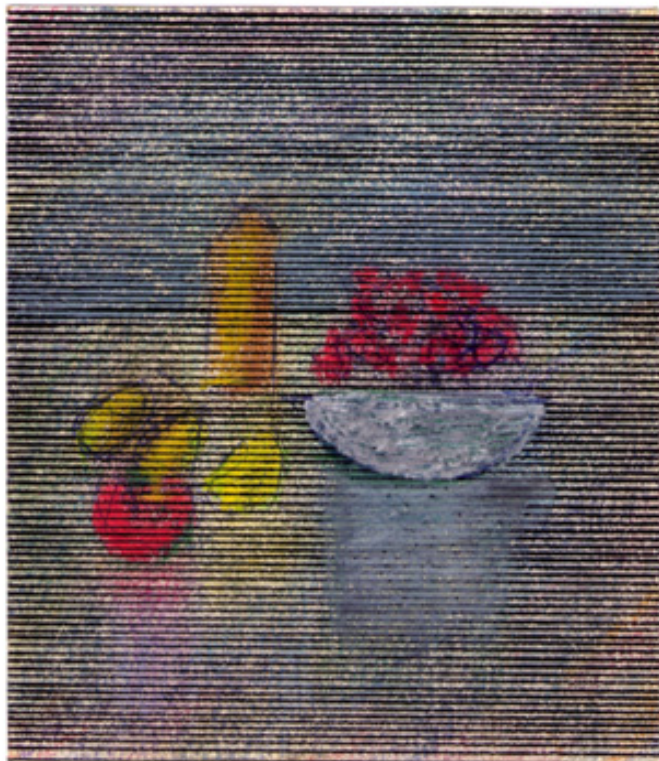

Parodiando a Matisse, 1995

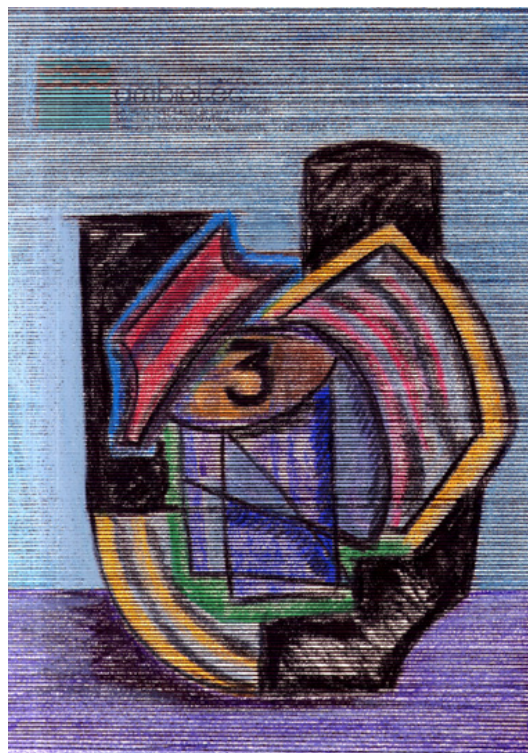

Ábaco digital, 2013

Pastel y fibra

Bodegón, 2005

La Consultora, 2005

En el parque, 2005

Óleo

Bodegón, 1982

La Boca, 1983

Ensayo de levitación, 1986

Técnica mixta

Ballena franca, 1989

Desplazamiento II, 1989

Rompecabezas, 1989

Amaneciendo en Valdés, 1990

Sabine's Postcard, 2005

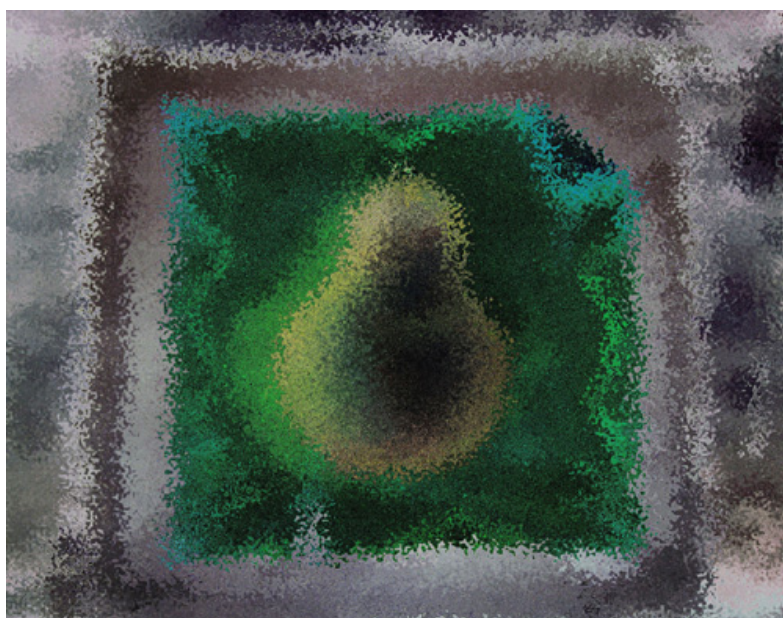
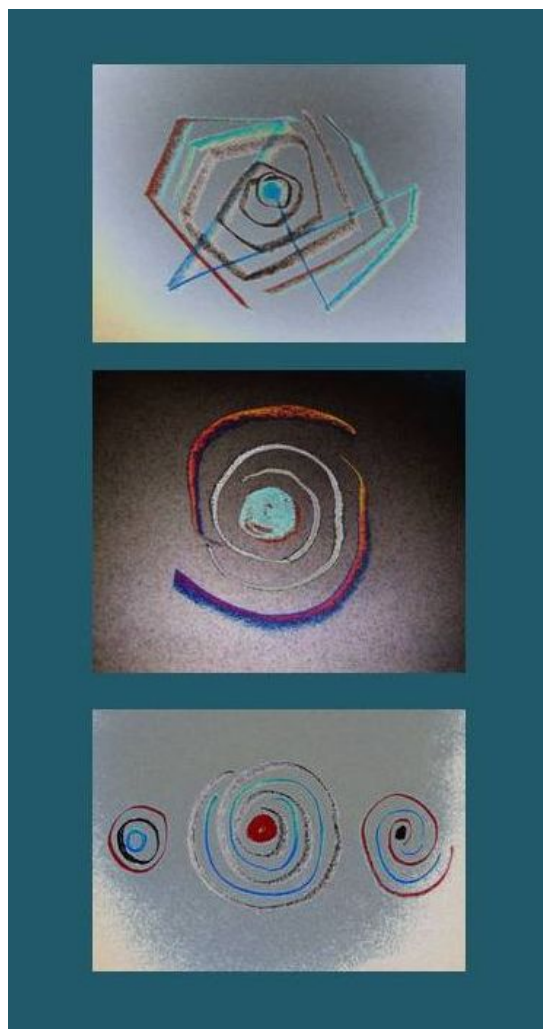

Hawaiian Spirit, 2007

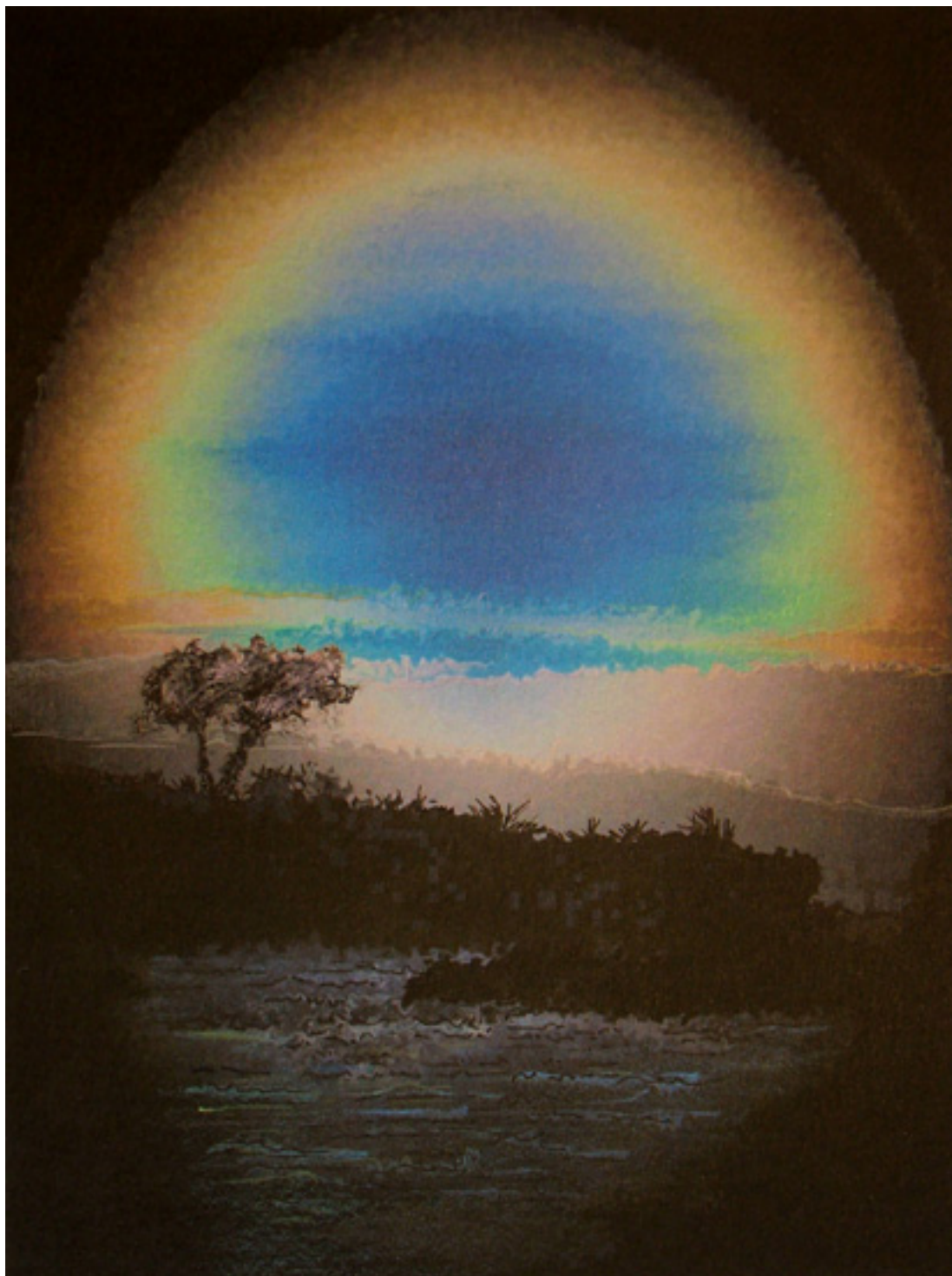

Cangrejos Australian Style, díptico, 2008

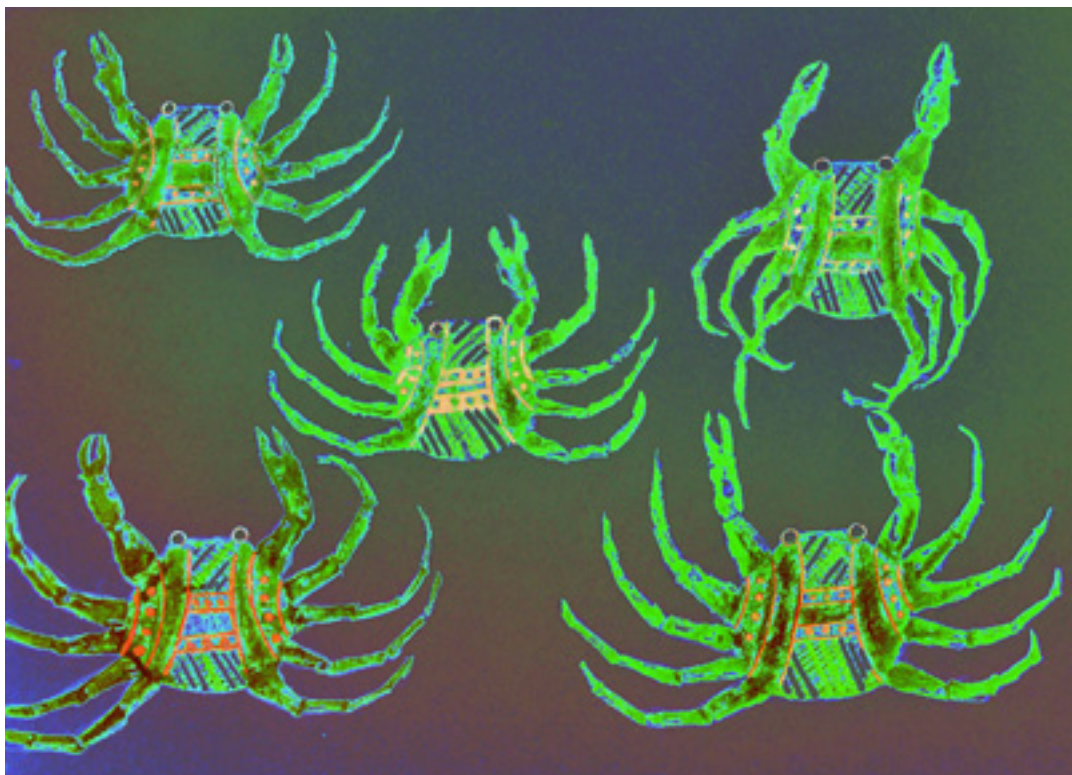
Trazos, 2010

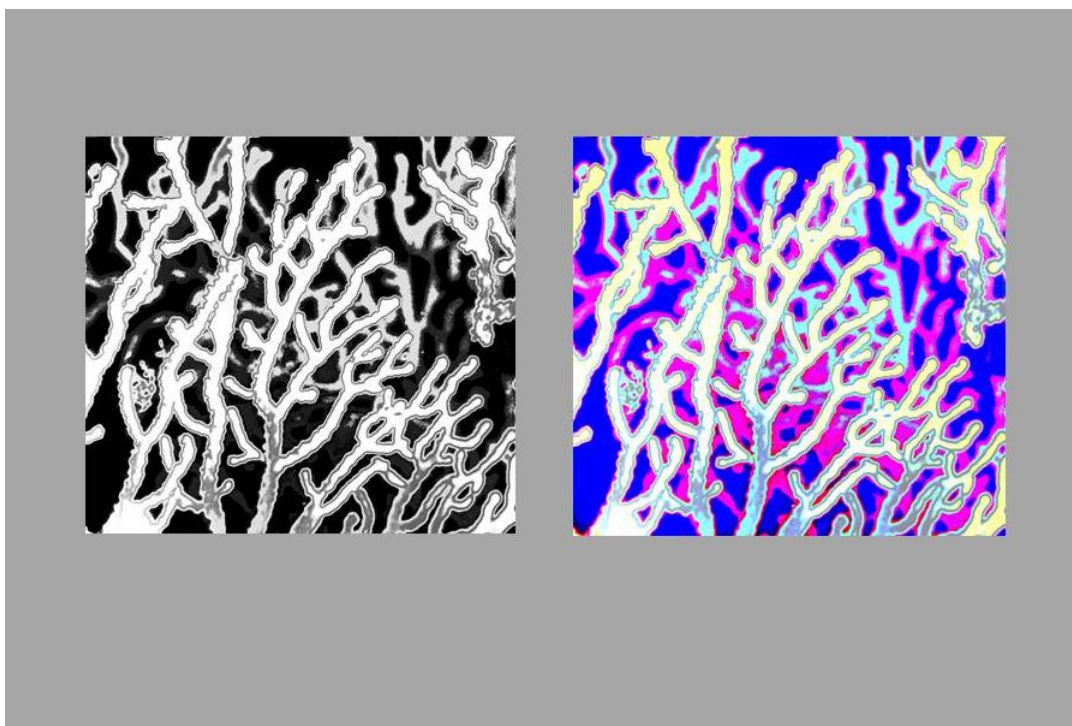
Envoltorio, 2013

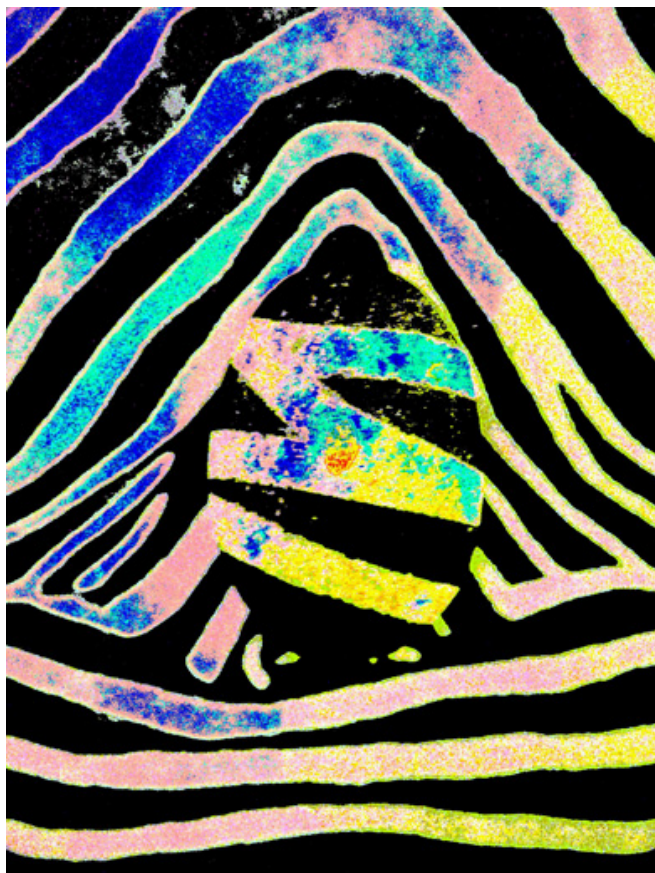
Waimea, Hawaii, 2013

Cangrejo verde invasor, estilo australiano, 2014

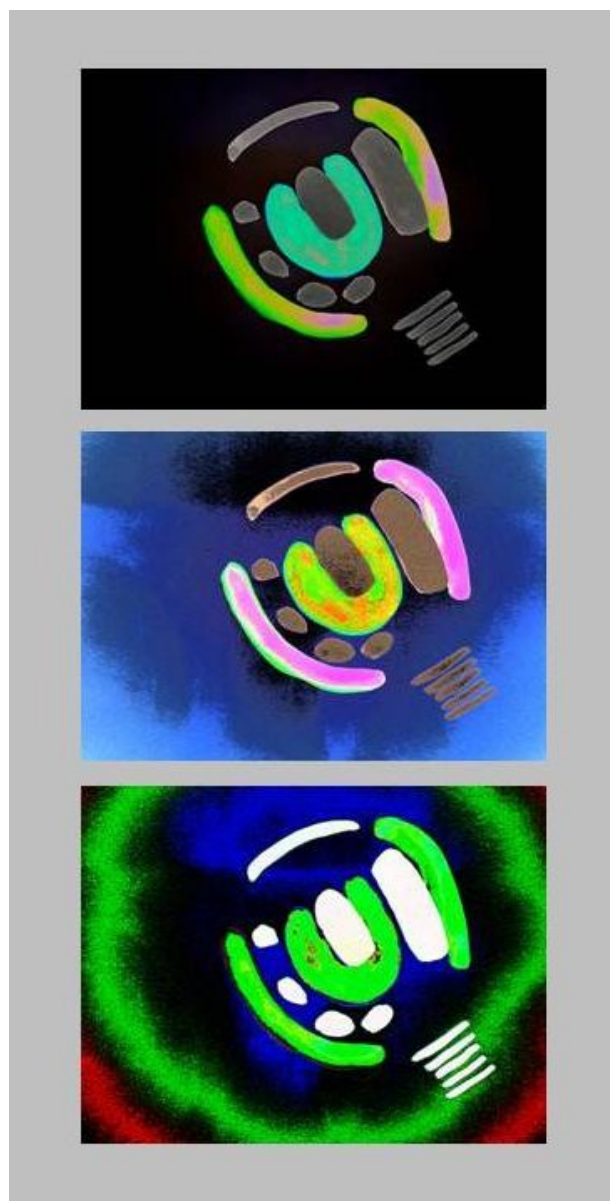

Gorgonias, díptico, 2014

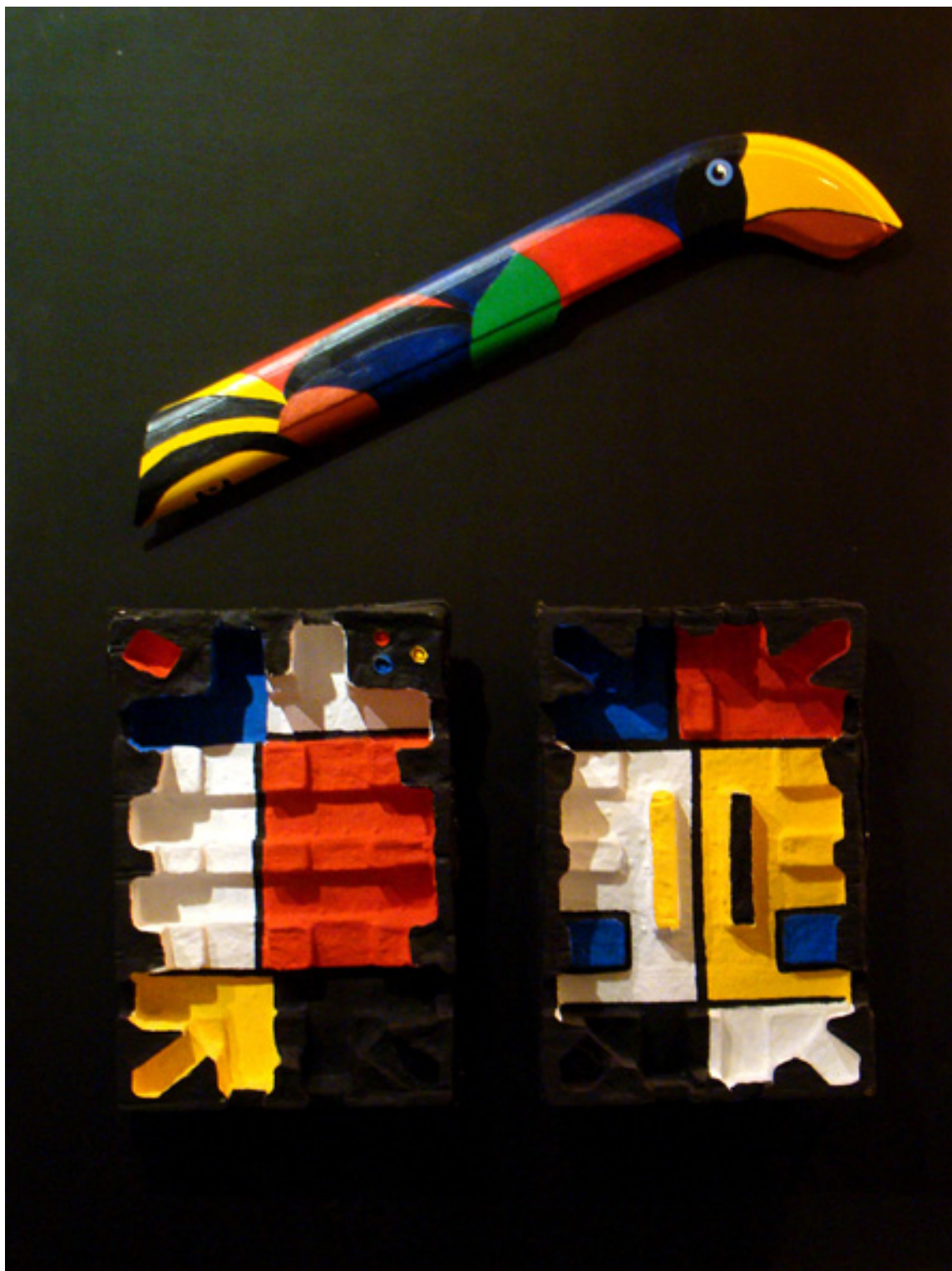
Rectas entre curvas, 2014

Lamparitas de ideas, tríptico, 2015

El señor de la puesta, 2015

Mondrian Reciclado, 2015

Seleccionada para el Salón de Material Reciclado

El tucán es un cubrecadena de bicicleta vieja; la parte inferior geométrica son envases de cartón reciclados

Series

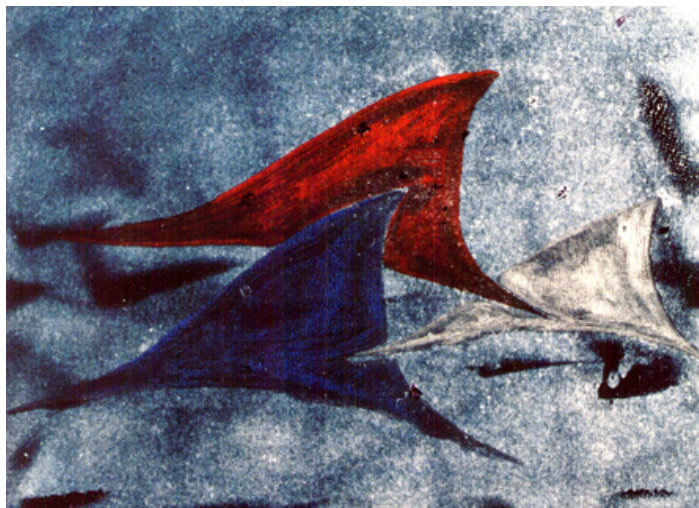
Serie Manos, 2012

Grabados

Serie Delfines, 1989 – 2015

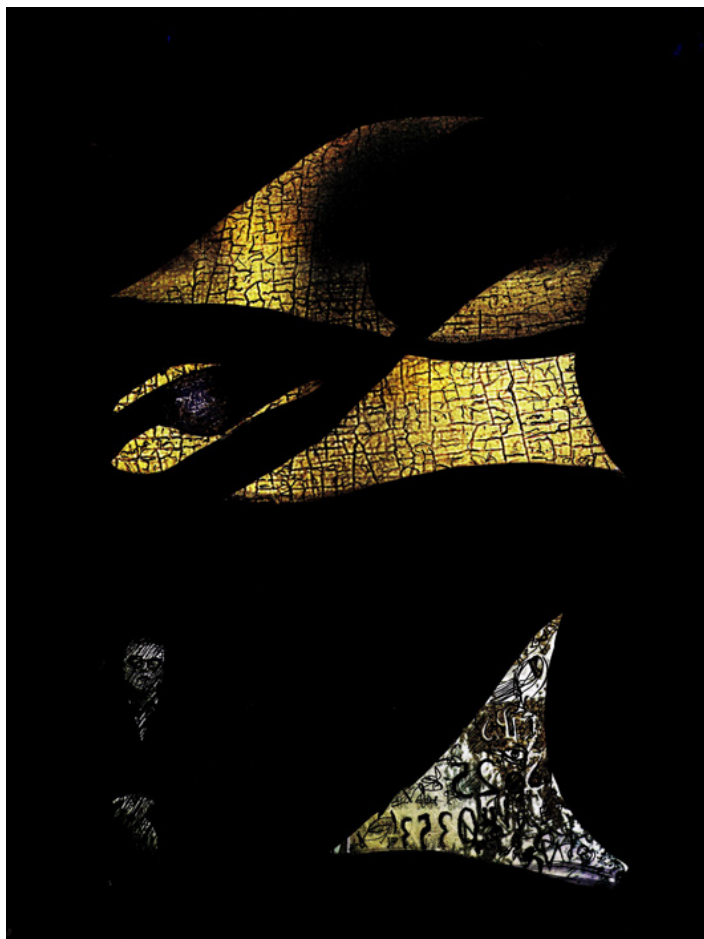
Grabados

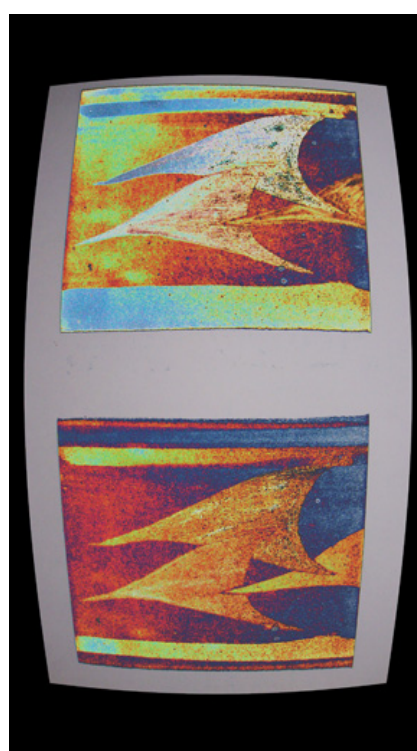
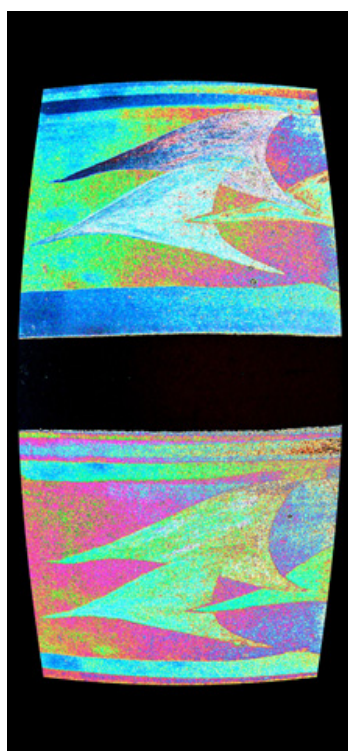
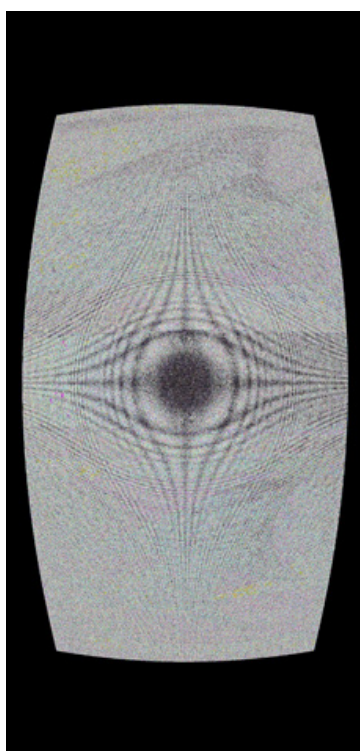
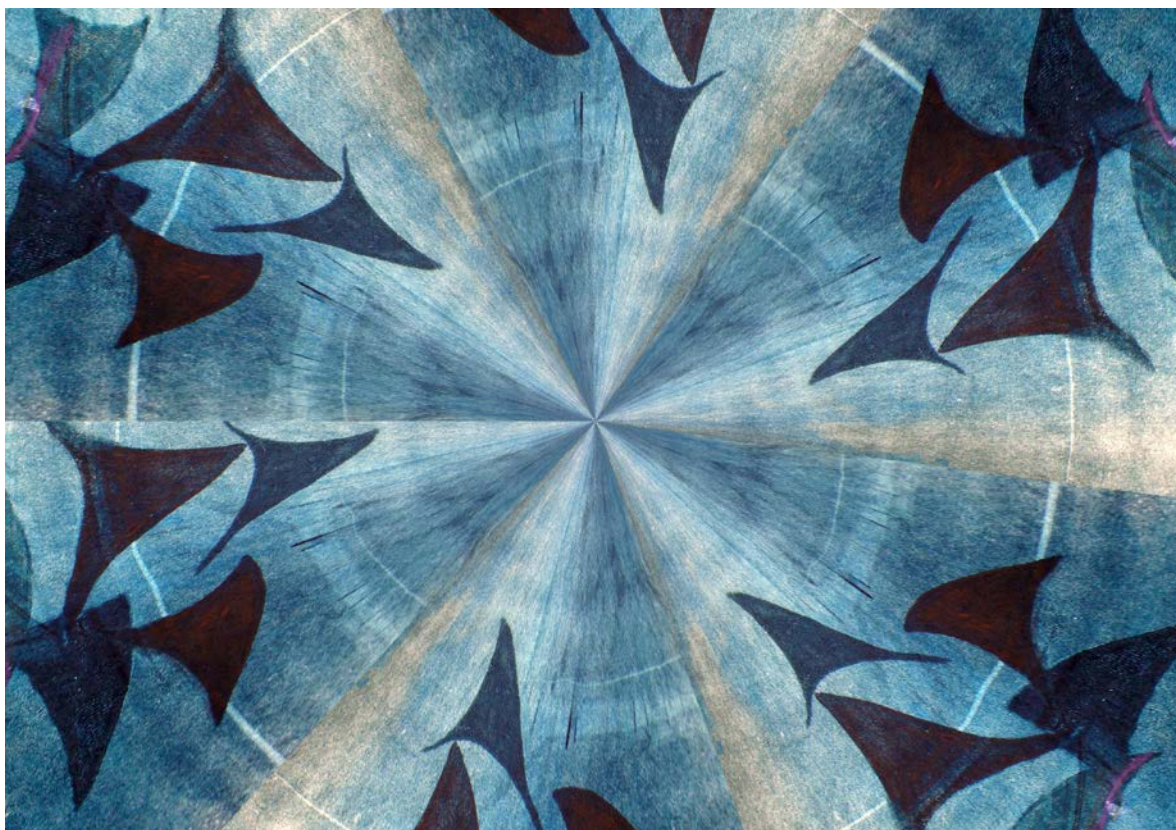

Acrílico

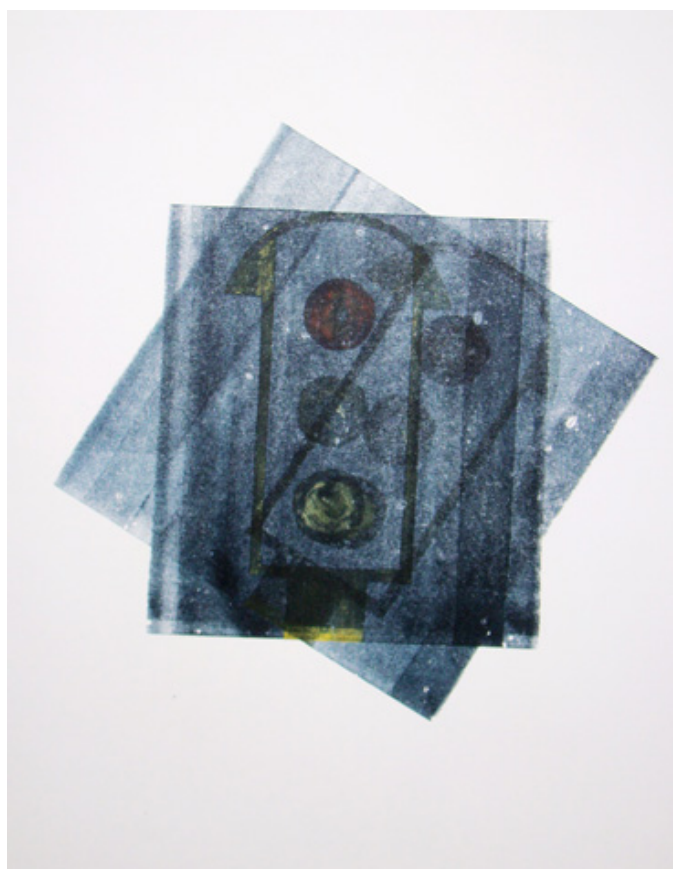
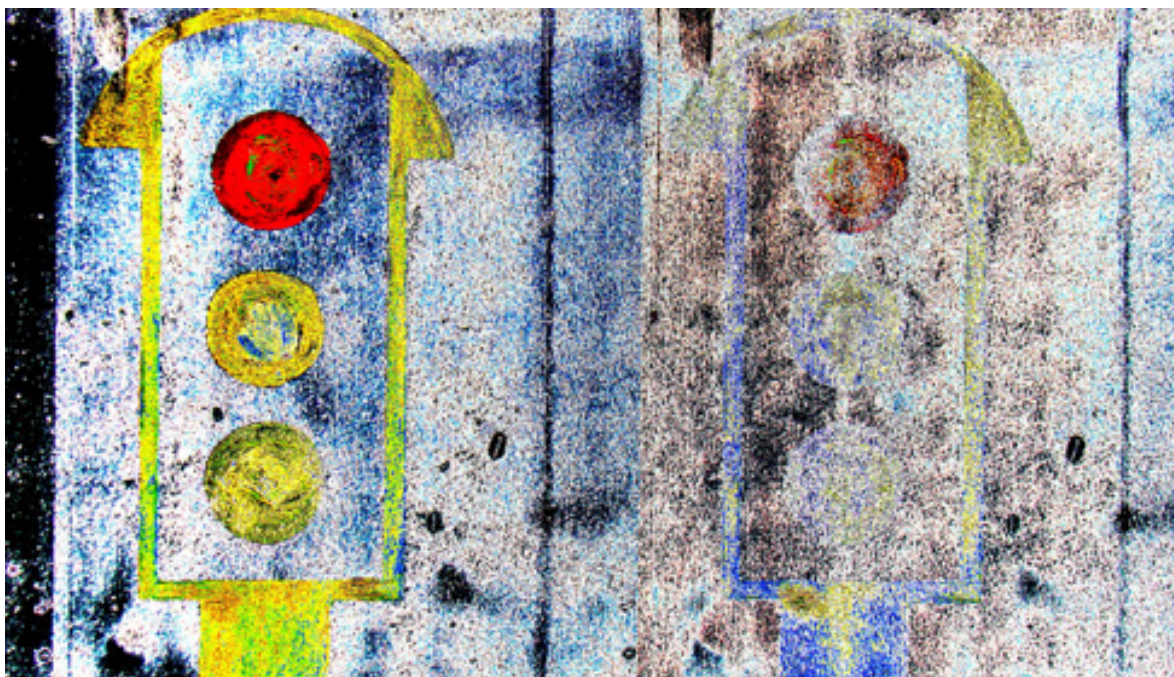
Técnica mixta

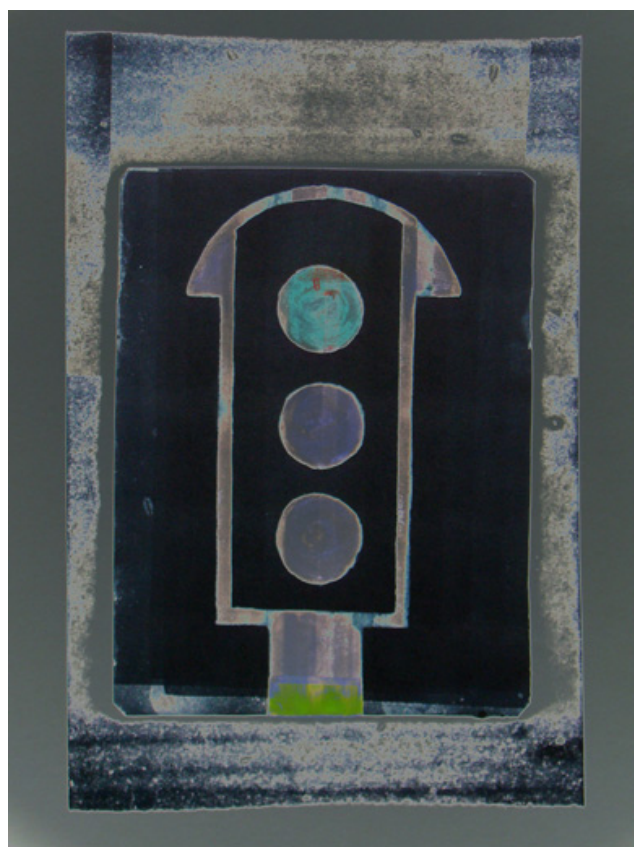
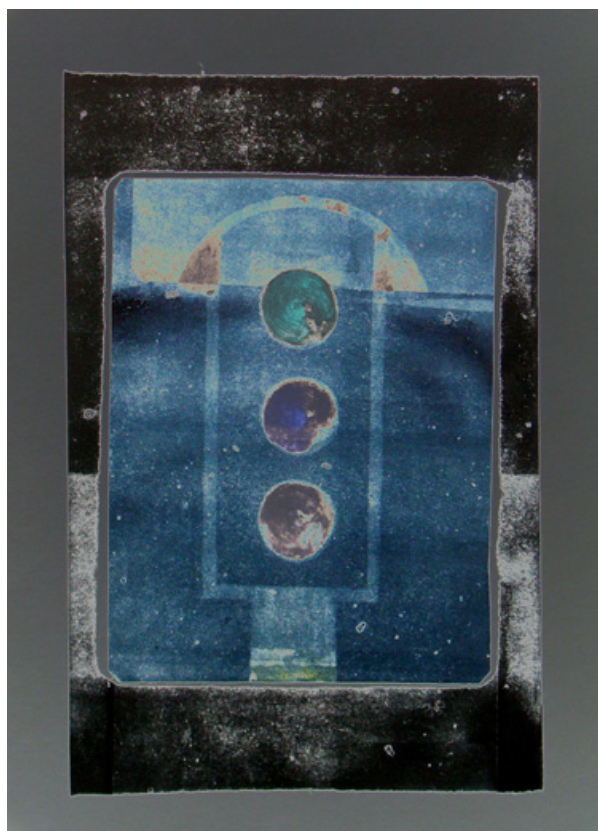
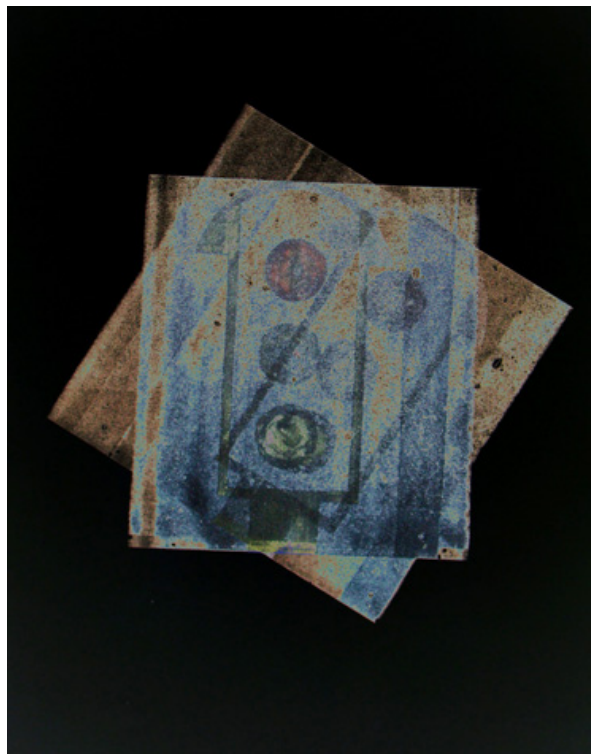

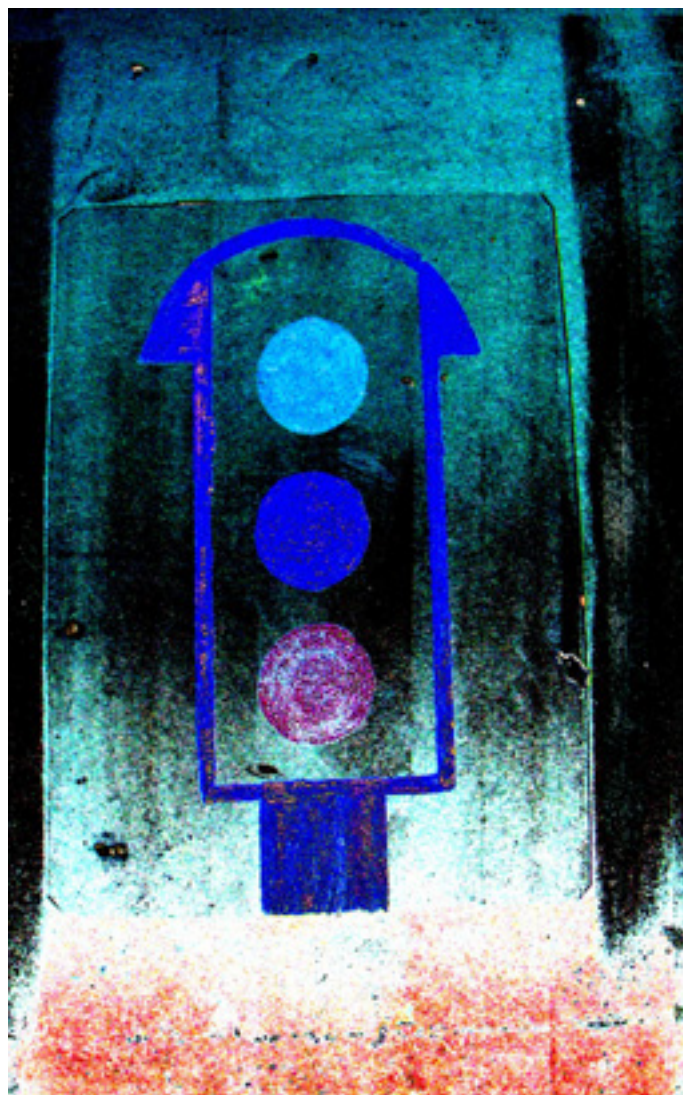

Serie Semáforos, 1990 – 2014

Grabados y Técnica mixta

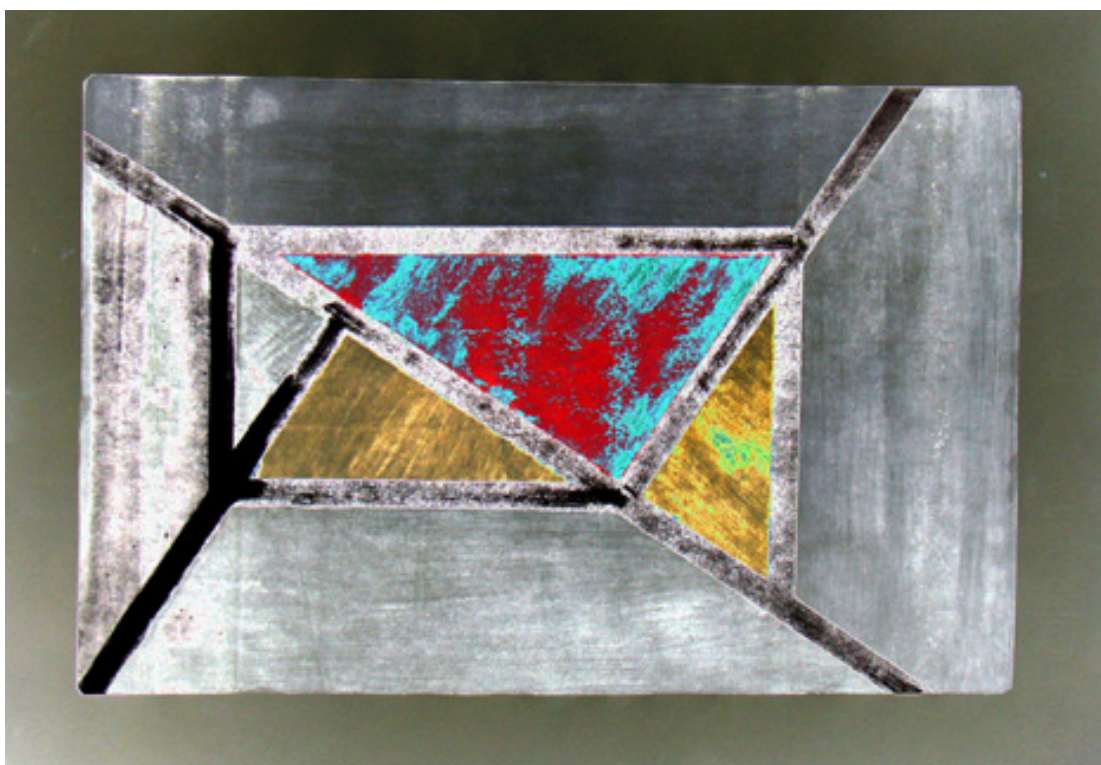
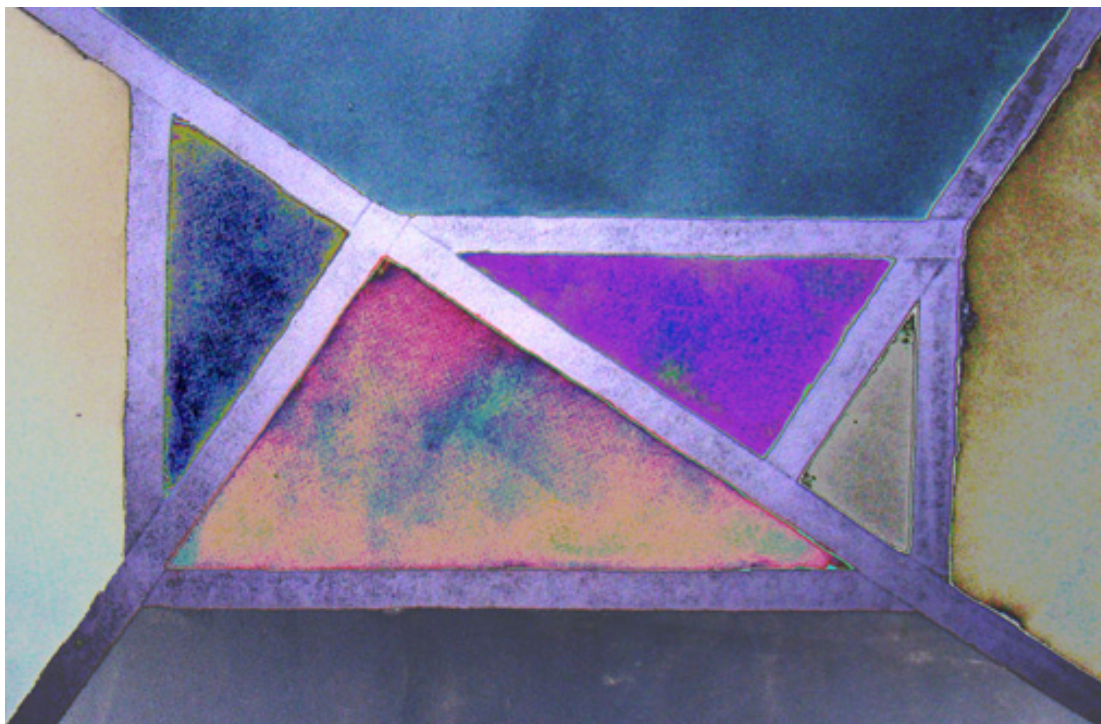

Serie Diagonales, 2014

Técnica mixta

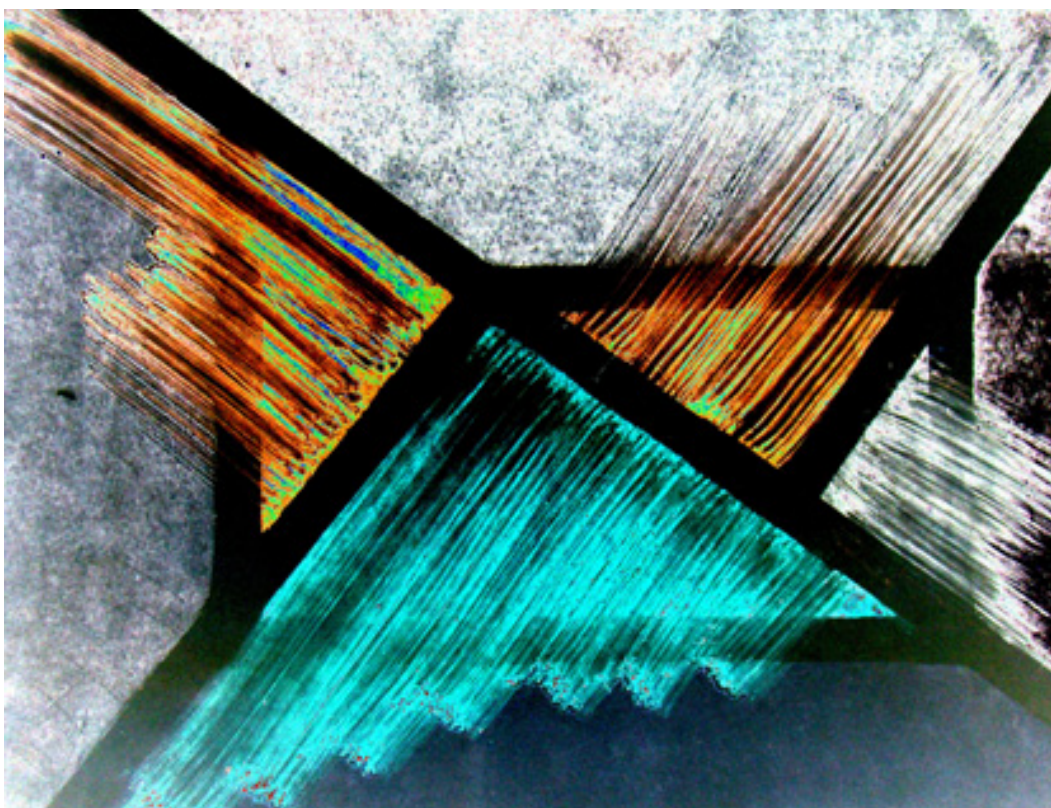
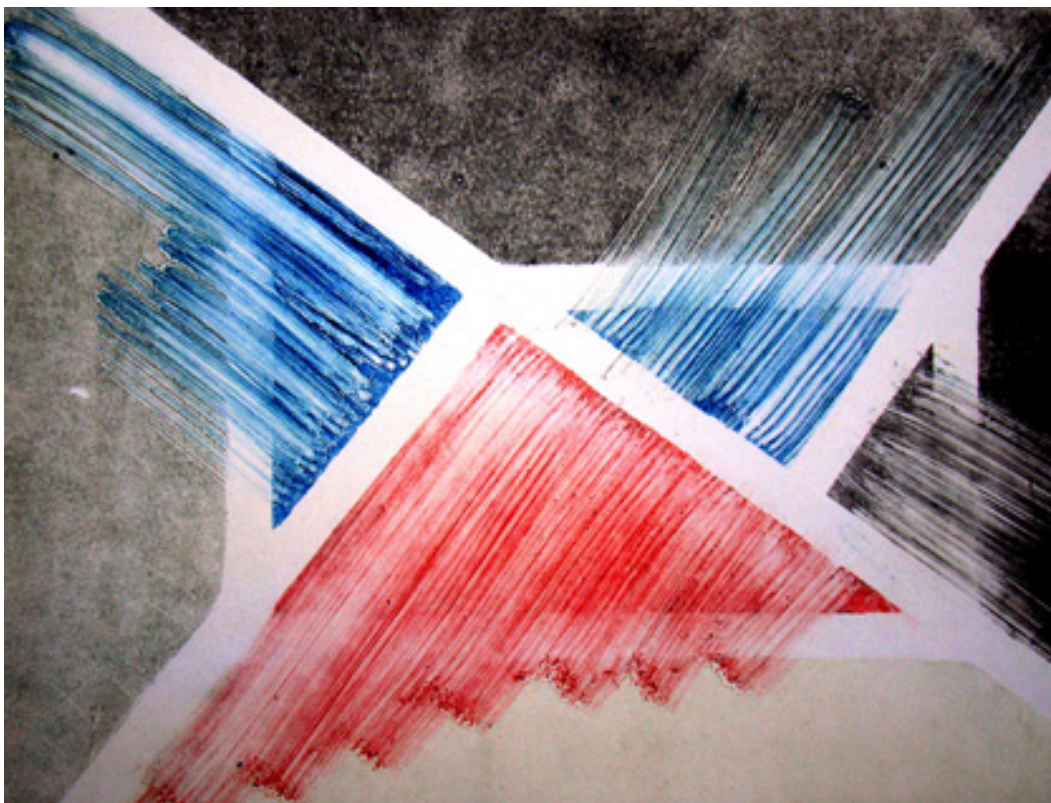

Imagen de Cierre

Nicholis Calvin, arte en papel

ProBiota

Serie Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional

- 01 - Cándido López. Hugo L. López y Jimena López Miquelarena
- 02 - José Gurvich. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez
- 03 - Comentarios y digresiones sobre los peces de cara torcida... Hugo L. López y Justina Ponte Gómez
- 04 - Comentarios y digresiones sobre las viejas de agua... Hugo L. López y Justina Ponte Gómez
- 05 - Comentarios y digresiones sobre las mojaras desnudas... Hugo López y Justina Ponte Gómez
- 06 - Comentarios y digresiones sobre los peces pulmonados... Hugo López y Justina Ponte Gómez
- 07- Ricardo Bastida, su arte y los peces. Justina Ponte Gómez y Hugo L. López
- 08 - Alberto M. Salas. *Para un bestiario de Indias*. Iconografía de David Almirón. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez
- 09 - La obra de Samanta Vanesa Faiad. Departamento de Dibujo e Ilustración Científica, Museo de La Plata. Justina Ponte Gómez y Hugo L. López
- 10 - Dibujantes del Museo de La Plata: Luis Gerado Pagano. Justina Ponte Gómez y Hugo L. López
- 11 - Fermín Equía. Justina PonteGómez y Hugo L. López

Formato de la cita:

PONTE GÓMEZ, J. & H. L. LÓPEZ (Compiladores). 2015. La magia artística de Ricardo Bastida. *ProBiota*, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, *Serie Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional* 12: 1-66. ISSN 1515-9329.

ProBiota

(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral)

Museo de La Plata

Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Paseo del Bosque s/n, 1900 - La Plata, Argentina

Directores

Dr. Hugo L. López

hlopez@fcnym.unlp.edu.ar

Dr. Jorge V. Crisci

crisci@fcnym.unlp.edu.ar

Diseño, composición,
procesamiento de imágenes y
versión electrónica

Justina Ponte Gómez

División Zoología Vertebrados
FCNyM, UNLP

jpg_47@yahoo.com.mx

<http://ictiologiaargentina.blogspot.com/>

<http://raulringuelet.blogspot.com.ar/>

<http://aquacomm.fcla.edu>

<http://sedici.unlp.edu.ar/>

Indizada en la base de datos ASFA C.S.A.